

“Desafiando Obstáculos” Acercamiento al estudio de prácticas corporales artístico/recreativas.

Prof. BIO Claudio Luis - Ayudante alumno CURRUHUINCA Guillermo Neyen.

Resumen:

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación denominado: “Estudio de las prácticas corporales, artísticas/ recreativas, realizadas en formaciones y lugares de las ciudades de Neuquén/Cipolletti y Bariloche”, dirigido por Mag. Rolando Schnaidler.

Esta propuesta señala la creciente participación de niños, jóvenes y adultos en el espacio público y privado de las ciudades, en prácticas que involucran formas de la experiencia estética del movimiento, haciendo posible que estas se naturalicen en el ámbito privado y situado fuera de las actividades de formación escolar.

Este informe analiza prácticas corporales, artísticas/recreativas, realizadas en dos formaciones de la ciudad de Bariloche, enfocadas en el “uso del espacio urbano”: GRUPO MES, taller expresivo que visualiza problemáticas del espacio público, dentro de un centro cultural para personas con discapacidad, y PARKUR BARILOCHE, un grupo de jóvenes que realizan prácticas corporales en el espacio público.

Ambos grupos interactúan y comparten saberes. Cada uno tiene una mirada distinta, pero ambos parecen desafiarse a superar “obstáculos” desde una perspectiva de movimiento que podríamos decir que es cercana al arte, en su carácter de medio transformador y comunicador, utilizando el cuerpo como un medio transmisor y como horizonte de crecimiento.

Palabras clave:

Prácticas corporales, experiencia estética de movimiento.

Summary:

This work is part of the research project entitled: “Study of corporal practices, artistic / recreational, made in formations and locations of the cities Neuquén / Cipolletti and Bariloche”, and it's directed by Roland Schnaidler Ph Ed Mg.

This proposal indicates the growing involvement of children, youth and adults in the public and private space in cities, in practices that involve forms of aesthetic experience of movement, enabling these to develop in the private sphere and school activities.

This report analyzes, arts / recreational body practices carried out in two formations of the city of Bariloche, focused on the “urban space access”: GROUPO MES, expressive workshop displaying problematic of public space within a cultural center for people with disability, and Parkour BARILOCHE, a group of young performing body practices in the public space.

Both groups interact and share knowledge. Each has a distinct look, but both seem to challenge overcome “obstacles” from the perspective of movement we could say that is close to art, in his capacity transformer means and communicator, using the body as a transmitter means and an horizon growth.

Key words: corporal practices, aesthetic experience of movement.

Introducción

Objetivo General. Describir y analizar aquellas prácticas corporales de contenido artístico y recreativo, realizadas en instituciones y lugares, que presenten configuraciones alternativas en sus modos de agrupamiento y sus modelos de enseñanza y aprendizaje.

Propósitos que orientan la propuesta de investigación:

Existen hoy en día múltiples expresiones de prácticas corporales que podríamos denominar alternativas, o marginales o contra hegemónicas, ligadas a grupos sociales y "formaciones"¹ que se vinculan a veces de manera no institucional, en ámbitos urbanos, tanto en la vía pública como privada. Algunas de ellas podrían estar marcando ciertas tendencias de las preferencias de la población en lo que refiere a la práctica de actividades físicas.

La didáctica de la Educación Física generalmente centra sus esfuerzos en prácticas de alto contenido deportivo, que desarrollen las capacidades motoras, buscando mejorar o promover la salud de sus actores, socializándolos a través del disciplinamiento de los cuerpos. Y también orientando sus esfuerzos al rendimiento y la especialización, a veces desde tempranas edades. La ciencia aplicada al deporte también corre por caminos similares, en búsqueda de la superación de records y marcas, que muchas veces son funcionales a ideales e identidades ajenas a sus territorialidades.

Por otro lado existen otras vertientes que abordan prácticas corporales desde aspectos ligados a la experiencia estética del movimiento, que profundizan en la búsqueda de una identidad propia, atendiendo a las posibilidades reales de los grupos que las practican, respetando la riqueza de la diversidad de los cuerpos y al respeto por sus significantes.

Basta también con zambullirse en internet para observar como muchas instituciones alrededor del mundo van cambiando sus propuestas educativas/formativas atendiendo a los nuevos desafíos, o las nuevas vertientes que también abordan una mirada desde las experiencias estéticas del movimiento. Dentro del ámbito educativo formal estos cambios, quizás, hoy no son tan observables.

Esta investigación pretende abordar el estado actual de la oferta, o existencia, de estas actividades que podríamos denominar alternativas o contra hegemónicas, analizarlo y describirlo.

Metodología de abordaje

La metodología utilizada para la entrada al campo ha sido la modalidad etnográfica, puesto que este modelo de indagación nos permite interpretar los sentidos que adquieren las prácticas para los actores dentro mismo del proceso.

De este modo hemos recolectado información mediante nuestras vivencias propias, a través de observación y participación directa, así como de entrevistas.

Esta aproximación al método etnográfico que abordamos a través de diferentes encuentros de formación y preparación con profesionales reconocidos en el área, permite una entrada al campo que nos acerca al primer plano de lo que sucede, y nos exige estar comprometidos y alerta en nuestra tarea investigativa, debiendo ser cautos ya desde nuestra entrada al campo,

1. El término formaciones lo incorporamos a partir de Raymon Williams quien sostiene "En muchos trabajos de sociología de la cultura nos encontramos que tenemos que tratar no sólo con Instituciones generales y sus relaciones características, sino también con formas de organización y auto organización que parecen mucho más cercanas a la producción cultural." "En las formaciones culturales los artistas se unen para la prosecución común de un objetivo específicamente artístico. Tales formaciones, bajo los nombres de "movimiento", "escuela", "círculo" ["asociaciones"] son tan importantes en la historia de la cultura y especialmente en la historia cultural moderna que representan un problema especial, difícil y sin embargo inevitable del análisis social.

informando a los sujetos de la investigación de nuestro propósito en forma previa, como en la interpretación de los datos que se analizan posteriormente. Mediante el ejercicio de la “reflexividad” en la observación participante logramos interpretar el objeto de estudio, profundizando sobre diferentes temáticas que orientan nuestra tarea.

Para abordar las fuentes seleccionadas realizamos Observaciones Participantes y Entrevistas Semi-estructuradas. Los registros se toman inicialmente en forma escrita utilizando un cuaderno de notas. Así mismo cada cierto número de observaciones participantes realizamos un resumen de conclusiones preliminares, o de notas orientadoras. En algunos de los distintos grupos abordados por el equipo de investigación, que se encuentran saliendo al campo hemos acordado incluir el registros audiovisuales o de audio.

Preguntas que orientan el trabajo:

¿Qué función cumplen las agrupaciones de tipo alternativas en el proceso de producción cultural?

¿Qué caracteriza a las actividades corporales con sentido estético?

¿Qué aspectos relacionados con la clase social y el género las atraviesan?

¿En qué espacios geográficos de la ciudad se nuclean? Y, en qué espacios públicos y/o privados realizan sus presentaciones.

¿Cuáles son sus modos de transmisión y comunicación, sus estrategias de enseñanza y aprendizaje en función de sus rasgos identitarios?

Los grupos observados

Este equipo de investigación ha puesto su atención durante el comienzo de 2014 en dos grupos: **El Grupo M.E.S. y el Grupo Parkour Bariloche.**

El grupo M.E.S. (Manual Expresivo Sonoro)

Es un taller del Centro Cultural Crearte que desde 2013 se dedica a abordar “problemáticas del espacio público”.

CREARTE es un Centro Cultural para personas con discapacidad (PCD) dedicado a ofrecer talleres desde una didáctica orientada por el arte. A sus talleres concurren 72 personas entre 16 y 54 años. Las mismas participan de diversos talleres que apuntan al fortalecimiento de la autoestima y la revalorización de la persona para su reconocimiento social.

El grupo MES tiene como objetivo la visibilización de diversas problemáticas del acceso al uso de los espacios públicos. Su expresión como formato artístico es la instalación callejera: performance estética que combina diferentes técnicas y variantes expresivas como danza, actuación, música, percusión, expresión corporal, artes plásticas.

Comenzaron sus actividades en el año 2013, como un desprendimiento de La Murga del Tomate, y se dedicó a la búsqueda de una estética específica que los defina, que les de identidad propia. Ese año lograron su primer producto, una instalación callejera que se denominó: EL COLECTIVO HUMANO. Este espectáculo narra las vicisitudes de diferentes personajes para acceder, o no, al uso del transporte público. Esta primera realización se presentó en dos veces siempre en espacios públicos: la primera vez en una parada de colectivos muy importante del centro de Bariloche y la segunda en el hall de la terminal de colectivos.

En 2014 el grupo comienza a desarrollar un nuevo espectáculo y nuevamente se busca poner la mirada en el espacio público. Esta vez ponen la mirada en el acceso a las calles y las veredas. Este nuevo espectáculo se denomina “OLIMPIADAS ESPACIALES”.

El grupo está integrado por cerca de 40 personas con distinto tipo de diversidades funcionales. El equipo de docentes esta compuesto por 2 profesores, 2 ayudantes y varios colaboradores. Tienen un ensayo semanal de 2hs de duración. Los alumnos eligen que rol van a de-

sarrollar dentro de la presentación (músicos o performers), y también durante la preparación del espectáculo, desarrollando tareas tales como: diseñar el guión, escribir letras de canciones, confeccionar utilería, escenografía y vestuarios. Cada alumno puede incluso cambiar de rol hasta sentirse cómodo e “identificado”.

Durante las clases se desarrollan diferentes momentos: algunos ensayos son dedicados casi por completo a técnicas expresivas, que podemos identificar como cercanas a la expresión corporal, y también el desarrollo de habilidades y destrezas. En algunos ensayos se hace foco en el desarrollo del diseño del guión, utilizando técnicas de “tormenta de ideas” para favorecer la participación de todos.

Por otro lado se elaboraron textos y canciones que dan “letra” a las acciones de los performers. Cada clase termina con un ensayo general, donde se ensamblan todas las acciones el guión escénico, la música, las performances, el uso de vestuarios y objetos que componen utilería y escenografía, e incluso algunos instrumentos de percusión caseros.

Las clases empiezan con una entrada en calor muy leve, relajando el cuerpo y caminando con consignas de percusión corporal.

En la mayoría de las clases se observan momentos de reflexión de todos los integrantes donde se se realizan “acuerdos” de todo lo referente al espectáculo: música, guión, destrezas, etc. Algunas veces es un caos poder entender todo lo que está pasando. Pero todos están muy familiarizados con la tarea y se llaman constantemente a la calma y a prestarse más atención.

“En casi todos los encuentros la reflexión forma parte vital de la construcción entre todos, formando conceptos que después desarrollamos....es una metodología super útil y da frutos... que tienen el peso de haber sido la búsqueda y la mirada reflexiva de todos...” nos dice Marcelo (uno de los docentes a cargo).

La idea general de la obra está puesta en los múltiples OBSTÁCULOS que hay en el espacio público y en los diferentes actos se buscan maneras graciosamente irónicas de superarlos: un slalom con esquíes para sortear los obstáculos de una vereda rota y llena de desperdicios, una cuerda floja para pasar los charcos y zanjaz, el tráfico incesante que se debe cruzar haciendo malabares, una tirolesa para bajar escaleras imposibles.

Al avanzar las clases los alumnos se enfrentaron con obstáculos que les plantearon desafíos difíciles de superar. Se enfrentaron así con la necesidad de desarrollar en sus participantes, personas con diversidad funcional, una motricidad tal que ampliara sus posibilidades iniciales. Dentro de las diferentes técnicas de búsqueda surgió la aplicación de técnicas de movimiento próximas al aikido, que también son compartidas por la danza “Contact”.

Un día traen como invitado a un ensayo a Tomi, estudiante del profesorado de Educación Física que practica Parkour y otras disciplinas propias del ámbito de las performances alternativas (tricking, acrobacias circenses, malabares, etc)

En su primera intervención Tomi se notaba tímido y no quería realizar trucos de Parkour, y de hecho solo habló, comentándole al grupo que podrían buscar superar “el charco” con otras habilidades. El charco estaba representado con una tela sobre el piso. Automáticamente una alumna, María Elena, que no se mostraba muy expresiva con su cuerpo, pidió atención y realizó un rol adelante.

Durante el transcurso de la clase Tomi se fue relajando y comenzó a realizar algunos trucos de Parkour y otras acrobacias muy básicas para superar obstáculos. Los alumnos se motivaron mucho y desde esa intervención se comenzaron a entrenar técnicas de aproximación al suelo, caídas, roles, apoyos, que según comenta Laila (alumna) “le dan más gracia al que está mirando”.

Este hecho de intercambio fue el principio del cambio para el espectáculo: se cambió la tela del “charco” por colchonetas y actualmente se están preparando escenografías hechas con goma espuma para representar el charco, la vereda rota y la calle. Además se fueron sumando otros obstáculos que permitían realizar otras destrezas. Actualmente el espectáculo consta de 3 escenas, presentación, y cierre.

Las entradas en calor se modificaron y diversificaron: ahora cuando se dividen los grupos de percusión y de performers, este último realiza todo tipo de destrezas, desde técnicas específicas del Parkour (presi, rolido, pasavallas, etc) a otras destrezas simples del estilo de la gimnasia, como roles, rolidos, inversiones, giros, apoyos alternados, etc. Muchos alumnos parecen tener

ya una rutina y también se miran entre ellos para copiarse.

En un momento de descanso veo como una chica le corrige los brazos a otra, sin palabras, como diciéndole que balancee los brazos en el salto. Hay alguien que me llama mucho la atención, José, es paralítico cerebral y se mueve muy lento, no puede saltar pero nadie le dice que no participe. Él se pone a la par y hace lo que puede. Algunos lo ayudan.

En cuanto a los aspectos estéticos y expresivos, este grupo deriva de La Murga del Tomate, pero no define su experiencia como un formato específico. La murga tiene algunas estructuras casi fijas: desfile, entrada, salida, movimientos grupales, percusión, vestimenta, accesorios. La presentación en público cumple con un formato de performance callejera, cercano a lo que se denomina intervención urbana.

Marcelo se refiere al formato de MES como estética cruda, callejera y habla de esa búsqueda como “contenido desafío”.

“El formato se va haciendo, a raíz de la búsqueda” de este modo van alternando reflexiones, improvisaciones, guiones, y la obra comienza a aparecer del tránsito mismo por la experiencia.

Cada rama desarrolla su parte y al ensamblarse los 3 rubros “se mezclan y buscan hacer un todo coherente...una obra” dice el docente. “Así cada técnica se desarrolla por separado y al compartirlo se enriquece con la mirada del otro grupo.... cambia”

De esos ejercicios de mezclar las 3 áreas expresivas, resultó que la estructura que forma “El colectivo” se convirtió en un instrumento musical (caños de desagüe de pvc) o los instrumentos de la obra actual, donde los instrumentos son a su vez la “basura” que forma parte de la escenografía.

Estos detalles son para los docentes a cargo, una parte vital de la estética de la obra. Que ellos definen como “una a búsqueda bien genuina”.

En cuanto a la visibilidad, o cómo quieren mostrarse ellos dicen “lookeamos a los personajes, se exagera a los actores para hacerlos mas visibles....lo usamos para mostrar cosas delicadas con una cuota de humor...para facilitar la posibilidad del espectador (para) reflexionar sobre los temas planteados”

En cada escena existen diferentes destrezas y se buscan acuerdos para “darles un nombre”. De ese modo no dicen que deben pasar haciendo equilibrio por una soga, sino que dicen “el equilibrista”, o nombran “conejo” a un salto apoyando las manos.

Cuerpo y movimiento

Marcelo nos dijo durante una entrevista *“la parte física en esta obra es la que predomina, es un trabajo físico hecho por PCD y la discapacidad se deja de lado”.*

Durante los ensayos hay un guión escrito, pero las acciones lo pueden modificar y cada actor trata de hacer su parte desde los movimientos que logra realizar, buscándole algún aspecto cómico incluso, aunque a veces las escenas muestran cuestiones que “no son graciosas”.

Marcelo agrega que al enfrentarse a los obstáculos cada uno busca *“cómo lo atravesaría, con su propio cuerpo, como cada uno ejecuta el movimiento sin acentuar sobre la técnica...”*

En las prácticas corporales observadas no se observa un entrenamiento físico como una rutina, como un fortalecimiento de algunas partes del cuerpo. No se pide una técnica exacta, ni movimientos específicos, el docente aclara: *“es un encuentro con el movimiento, donde cada uno lo ejecuta a su manera, no se trata de saltar sin lastimarse, o sin hacer movimientos de mas, ni de pulir técnicas...los actores tienen un encuentro con su cuerpo y sus movimientos”.*

Grupo Parkour Bariloche

A raíz de ese encuentro con Tomi, decidimos comenzar a practicar Parkour y nos pusimos en contacto con Maxi, a quien contactamos por facebook y luego mediante WhatsApp nos enteramos del lugar y días donde se juntaba el grupo a entrenar.

Ese día, como la mayoría de los entrenamientos a los que asistimos, “la clase” (como ellos la llaman) se desarrolló en la escalera de piedra que baja desde la vereda de la costanera hacia la Casa del Deporte, en el centro de la ciudad de Bariloche.

El primer entrenamiento nos presentamos con Maxi (25 años, empleado) quien dedica su tiempo libre al entrenamiento del Parkour y su difusión. Nos contó que participa del rodado de un cortometraje que se está realizando en Bariloche sobre el Parkour tanto en el ámbito urbano, como en el medio natural.

Los integrantes del grupo son 14, casi todos adolescentes, entre 14 y 25 años. La mayoría habita en el centro de la ciudad y barrios del oeste.

El espacio:

Es interesante que en muy poco espacio se pueden desarrollar muchas actividades. De hecho en el primer entrenamiento realizamos 6 técnicas o trucos entre la vereda, la escalera y la tapia o pared resultante entre la vereda y la escalera.

Todas las clases comienzan con entrada en calor, cada uno a su manera suben y bajan las escalinatas, elongan o movilizan piernas y brazos. Maxi nos dijo: *"tobillos y muñecas deben estar siempre cuidados"*.

Pudimos encontrar una serie de movimientos, o "trucos" (como ellos los llaman) que conforman las técnicas básicas del Parkour.

Estas técnicas tienen generalmente un nombre en español y otro inglés: Monkey o el gato, o Kong, wall-run, pasavallas, rompemuñecas, preci, etc.

Relatos de movimientos:

Un aspecto que observamos como muy frecuente, fueron las referencias al esquema corporal para marcar las amplitudes de movimiento, los recorridos y los cuidados. Varias veces hizo referencia a elevar bien las caderas, *"hasta la altura de los hombros"*, o *"para no golpear las rodillas"*. Incluso algunas explicaciones parecen trazar un mapa del recorrido: *"Tenés que poner el 70% del cuerpo sobre tu base (la pared donde apoyábamos las manos) así podés pasar el cuerpo y ver dónde vas a caer...esto te da más tiempo para preparar la caída"* Maxi decía esto para preparar la caída en un salto desde la vereda, para caer en el 4to escalón.

Estábamos practicando el truco conocido como "preci" (abreviatura de precision, precisión en español) Maxi nos dijo *"primero pierdan el equilibrio adelante, como para empezar a caer-se"* luego, *"tenés que balancear brazos y saltar hasta sentir el límite de tus abdominales"*. Al hacer el movimiento como él lo anticipó, pude comprobar que su descripción era exacta. Me sorprendió lo acertado de su explicación, tanto como coincidir en la sensación al pasar por la experiencia.

En otra oportunidad, Guille eligió una pared para realizar un wall-run, pero Maxi se acercó y le dijo que no se arriesgara, que era más complicado, y que se podía golpear. Allí comenzó a contarnos sobre "SER Y DURAR" como la filosofía del parkour. Después nos mostró como usar una saliente de la pared "para no golpearlos la rodilla".

Así mismo, al realizar un salto "preci" Maxi nos pidió que en el momento de la caída quedáramos "clavados" (quietos en el lugar) diciendo *"tenés que quedar clavado donde caes... quieto, como tomando consciencia de cómo llegaste ahí"*

Estas técnicas se "entrenan" (tal como ellos lo nombran) en diversos contextos, pero la raíz del movimiento es siempre la misma, llevándola a variaciones según las características del entorno donde se encuentran.

Esto pudimos observarlo un sábado que fuimos invitados (como siempre, vía WhatsApp) para entrenar "Método Natural", o sea, las técnicas llevadas en un entorno natural: el bosque junto a la Cascada de Los Duendes.

Los recorridos y los trucos se adaptaban a lo que el entorno sugería: un laberinto de gigantes troncitos de árboles caídos.

Maxi me vio hacer un salto bien volado antes de un kong y me sugirió si me animaba hacer "un trazo" junto a Tomi y a él: pasaban un primer tronco a la carrera, saltaban otro para volar y pasar con un Kong sobre 2 troncos encimados, y caer a un rido desde 1,80m de altura. Hice un par de intentos pero no me animé y pasé a otra cosa.

"Estas técnicas se entrenan por años, hasta que logres dominarlas y te animes" me dijo más tarde Tomi.

Trucos y técnicas de Parkour

En las entrevistas tanto Tomi, como Maxi, coinciden en que existen “un puñado de técnicas o trucos que son específicos del Parkour”. Y que deben diferenciarse de otras destrezas que se observan en videos de internet, que le dan un carácter más cercano al espectáculo. También existe una imagen pública del Parkour donde unos jóvenes locos saltan edificios en forma casi suicida, o bien escapan de la policía o están asociados a actividades delictivas.

Ellos coinciden en que parkour es para ellos “un entrenamiento técnico” que se conecta con otras especialidades de tipo acrobáticas.

Para ellos los trucos y destrezas propias del Parkour son: el gato o Kong, pasavallas, Wall-run, rompemuñecas, preci, invertido, rolo. *“Estas son las técnicas de Parkour, después hay otras cosas, más de acrobacia o tricking, o artes marciales de trucos o de acrobacia, pero eso no es Parkour”* nos decía Tomi en una entrevista.

ACCESO A LA INFORMACION: Es habitual los comentarios entre ellos sobre la búsqueda de tutoriales para tal o cual truco, de los videos que hay en internet de la escuela rusa, o mostrar videos que se tienen en el celular de experiencias extremas y de campañas de publicidad que usan a personalidades del Parkour en películas. Siempre se hace referencia a videos de agrupaciones francesas. Nos llamó la atención cuanta información había a disposición y cuanta gente alrededor del mundo practicaba parkour. Nos tomamos el trabajo de buscar por internet y comprobamos que existe muchísima información, por supuesto que no todo material tiene la misma utilidad y calidad, pero algunas veces observamos que se trata de las técnicas específicas y otras veces se observan técnicas combinadas con otra especialidad.

La mayoría de los practicantes aseguran nutrirse mucho de videos de Parkour en internet, específicamente en YouTube. Sin embargo los entrevistados aseguran que es en la práctica donde realmente se puede desarrollar la experiencia del Parkour. En palabras de Tomi *“es algo que circula entre todos”* *“La idea es que sea un descubrimiento entre todos”*

Ellos comentan que si bien la práctica de parkour también se asocia a otras disciplinas como el trikin donde existen competencias, o batallas, como en breakdance, no se deberían mezclar, *“porque se genera una idea que no es la que el parkour predica”*, decía Tomi.

Los practicantes coinciden que a través de la práctica de Parkour logran diferentes objetivos: fortalecer el cuerpo, desarrollar la fortaleza mental hacia la superación de obstáculos, incorporar destrezas (algunas simples y otras más complejas).

Qué es Parkour

El término PARKOUR puede traducirse de una deformación del vocablo francés parours que en español puede significar “recorrido”. Por otro lado quienes participan de esta práctica corporal se autodenominan traceurs, cuando se trata de hombres) y traceuses (cuando son mujeres). Ambas palabras significan “trazadores”.

En diferentes páginas web donde se divulga la práctica del Parkour, no solo se hace referencia a su práctica como entrenamiento físico que desarrolla destrezas o a la preparación física para realizar los distintos movimientos, sino que se resaltan otros valores, como el desarrollo de “una mente decidida a superar los propios miedos, una gran concentración, y un espíritu fuerte.” (<http://www.pka.com.ar>)

Se reconoce como su creador a David Belle (nacido en 1973 en Fécamp - Francia) hijo de Raymond Belle, bombero y militar, quien le enseñó el “Método Natural” de Georges Hébert (disciplina usada en el ejército para superar obstáculos naturales usando solamente el cuerpo) “no se trata de espectáculo ni de dinero, y no es ningún tipo de vandalismo. La idea fundamental del Parkour es la autosuperación a través del trabajo físico y mental.” <http://www.pka.com.ar>

David Belle se refiere a la práctica de parkour como “arte del desplazamiento”

Manifestaciones artísticas del Parkour

Buscando afinar la mirada comenzamos a ver diferentes manifestaciones artísticas donde pudiera encontrar trucos y técnicas específicas de Parkour. Notamos algunas destrezas similares en algunas performances circenses, como en Cirque du Soleil y en lo local el Circo Servian

que se presentó este año en Bariloche.

En la última película de 007 (2012) el actor principal persigue a un delincuente por una ciudad sorteando todo tipo de obstáculos realizando algunos trucos de Parkour, mezclados con algunas destrezas acrobáticas.

En el último espectáculo de Madonna, existen varias escenas donde se observan personas vestidas con ropas informales de estética urbana realizando variadas destrezas, entre ellas Parkour.

Acceso al espacio público: un problema o un desafío

Ya desde nuestro primer encuentro comenzamos a reflexionar sobre las diferentes miradas y las diferentes estrategias de ambos grupos frente al uso del espacio público.

Por un lado para el colectivo de personas con diversidad funcional, algunas estructuras arquitectónicas eran vistas como obstáculos que impedían su libre desplazamiento: escaleras, desniveles, depresiones del terreno, terrenos saturados o sucios.

Y por otro lado, para el colectivo de los trazadores (practicantes de Parkour), resultan ser muy buscados los obstáculos, o "spots" para poder aplicar en estas diferentes técnicas o trucos para "superarlos".

El movimiento como expresión

Dentro del grupo MES no todos sus participantes hablan, y como sus docentes nos contaban que las decisiones se tomaban mediante reflexiones grupales consultamos en una entrevista sobre este aspecto. Marcelo nos dijo "en el momento en que están actuando, la palabra... se hace carne, a través del cuerpo, de la música... allí tienen posibilidad de poner su individualidad, ...en la palabra en el sonido, como ponen su cuerpo, ahí también se está reflexionando".

Si bien reconocen la ejercitación física a través de técnicas expresivas y entrenamiento físico, como al usar técnicas de parkour para buscar alternativas expresivas de movimiento. Ellos hablan de una búsqueda, "como usar una lupa" dicen, "para mirar más al detalle aspectos de estas experiencias, para comprender más lo que estamos haciendo" afirma Marcelo.

Obstáculos, el entorno como inspiración

Nuestro entorno varía constantemente, obligándonos a generar nuevas respuestas, ante nuevos desafíos. "Cuando la resistencia que despierta al pensamiento produce curiosidad y cuidado solícito, es superada y utilizada, se transforma en altivez." (Dewey 1938: 69)"

Las respuestas que damos ante los desafíos no siempre son innovadoras. Hay quienes se valen de sus saberes tradicionales, hay quienes no valoran la riqueza de un bagaje de experiencias. Cuando alguna situación se nos presenta (en palabras de Dewey) como una "resistencia del ambiente", como un desafío, podemos simplemente oponernos por desconocimiento o por temor, aferrándonos a lo conocido. O podemos también aventurarnos y arriesgarnos a la creatividad.

Desde esta perspectiva, existen entonces dos cualidades observables que convierten una actividad en un acto expresivo. Por un lado los desafíos del ambiente, y por otro lado nuestro bagaje de experiencias.

Los dos grupos que fueron observados en esta investigación toman las resistencias que les ofrece el ambiente, y buscan alternativas de movimiento y de expresión, nutriéndose del desarrollo de ciertas técnicas específicas. Por un lado buscando incrementar su bagaje de experiencia y por otro intentando encontrar la técnica propia.

Por otro lado los "productos culturales" vistos desde sus aspectos artísticos y expresivos, son para esta sociedad materialista y consumista, objetos de museo o de colección, o solo son del alcance algún tipo de elite. Y se encuentran alejados de la vida cotidiana. Visión digna de "una sociedad organizada sobre la base del conflicto más que de la cooperación" (Dewey 1938: 153) Es habitual encontramos, casi como una norma, la percepción de que lo artístico, cuelga de las paredes de un museo, o se presenta en grandes teatros, como separando el contenido

del arte “a un reino separado por un abismo de la experiencia cotidiana.”

Algunos productos culturales que contengan “experiencias de movimiento” muchas veces son considerados desde esa misma perspectiva: como producto o mercancía, digna de ser apreciada o practicada por algunos pocos, por una elite.

Los dos grupos observados, sin embargo, nos muestran que las experiencias de movimiento pueden pertenecer a lo cotidiano.

Así mismo en la vida diaria, cotidiana, existen múltiples aspectos que pueden tomar la categoría estética, artística, si se realizan en forma “cuidada”, si nos devuelven una visión superadora, una sensación de unidad, de equilibrio.

“Características tales como continuidad, acumulación, conservación, tensión y anticipación son, pues, condiciones formales de la forma estética” (Dewey 1938: 155)

Lo que pretendemos analizar es si ambas experiencias de movimiento responden a la categoría de lo estético y expresivo.

Experiencia estética de movimiento

Es una aseveración común que no toda actividad que se exterioriza es de naturaleza expresiva.

Cualquier actividad que involucre la motricidad humana es generalmente vista como un hecho cotidiano, que guarda mucha distancia con un hecho artístico. “La danza y el deporte son actividades en que los actos que antes se ejecutaban espontáneamente separados, se reúnen y convierten su materia prima en obras de arte expresivo. Sólo donde la materia se emplea como medio hay expresión y arte.” (Dewey 1938: 73)

El cuerpo y sus experiencias

Un acto de expresión se nutre de medios naturales, de movimientos naturales, que aunque sean de carácter habitual son nutridos de percepciones y motivaciones que los reordenan, generando nuevas significaciones, nuevos imaginarios.

De aquí podemos referirnos al tiempo necesario en la materialización de una obra estética, pues un acto de expresión no se materializa de la inspiración repentina, sino que es antecedido de un cumulo de experiencias, de intentos, a prueba y error, hasta encontrar la respuesta que nos satisfaga.

Y también podemos deducir la importancia de la emoción, entendiendo que “la emoción es esencial en el acto de expresión que produce la obra de arte” (Dewey 1938: 79)

Este autor nombra al deporte y la danza como “actividades en que los actos que antes se ejecutaban espontáneamente separados, se reúnen y convierten su materia prima en obras de arte expresivo. Sólo donde la materia se emplea como medio hay expresión y arte.” (Dewey 1938: 73)

Dialogo entre técnica y espontaneidad/creatividad

Para Dewey “la maduración inconsciente precede la producción creadora”, y este proceso esta ligado a la necesidad de profundización técnica como base para la búsqueda de la creatividad en una estética que genere identidad.

“Los avances significativos de la técnica suceden, pues, en conexión con esfuerzos para resolver problemas que no son técnicos, sino que surgen de la necesidad de nuevos modos de experiencia” (Dewey 1938: 159)

Así como sucede el grupo MES, la profundización de la técnica no persigue la búsqueda vacía de la perfección técnica, ni el logro del récord mundial de alguna disciplina, sino que se vincula a la expresión, a la búsqueda de una estética que los identifique como grupo, con su comunidad, con su entorno, o con su interioridad.

Marcelo nos decía “se profundiza en forma vivencial sobre las ideas, los conceptos, poniendo el cuerpo, desarrollando las ideas y buscando un aspecto artístico de cómo transmitirlo a los espectadores,

Prácticas alternativas:**Periodos de desarrollo de la nueva técnica...lo nuevo!**

Dewey hace referencia a tres periodos en la aparición de una nueva técnica. Y resalta la resistencia inicial que muestra el público (la gente) ante una experiencia novedosa.

Así la imagen de lo nuevo, parece asociarse a prácticas alternativas, que podrían traer emparentados algunos estereotipos de rechazo y de miedo, como tendencia inicial de sostenimiento de la inercia de lo actual, lo clásico, lo tradicional.

En el caso del Parkour su imagen en los medios públicos es generalmente asociada a una práctica reservada a grandes dotados físicos, o como fuente innegable de lesiones, o como extremo peyorativo a destrezas de delincuentes.

Esto puede verse reflejado en el comentario de Federico, alumno del taller MES, durante el primer encuentro con Tomi, quien al responder si alguien sabía algo de Parkour, comentó "sí, lo conozco, es eso que hacen los chorros".

Al mismo tiempo la imagen pública de las personas con discapacidad no siempre es asociada a la belleza, o a lo expresivo. El taller MES intenta salir a la calle a "mostrarse" desde múltiples canales expresivos y reconociendo estar buscando una línea estética ligada a visiones alternativas.

Conclusiones

El contacto entre estos dos grupos logró introducir cambios en la performance del grupo MES. Ellos se planteaban enfrentarse a los mismos obstáculos que encuentran en la calle, el espacio público y buscaron algunas alternativas para sus movimientos.

Transformación, nuevas alternativas para el cambio

La aparición de nuevas técnicas en el grupo MES, vinculadas al parkour logró enfrentar los obstáculos de acceso al entorno, desde una perspectiva alternativa y renovada. Pero al mismo tiempo, generó la necesidad de búsquedas ligadas a cambios en las escenas. Por lo que podemos observar la doble dependencia entre los obstáculos generando nuevos desafíos, y a su vez, al generarse nuevas técnicas el entorno es percibido en forma distinta, generando nuevas expresiones, nuevas estéticas.

En palabras de Dewey "la aparición de nuevos materiales de experiencia que demandan expresión y que, por consiguiente, implican en su expresión nuevas formas y técnicas." (Dewey 1938: 161)

Nuevamente la visión de lo alternativo puede aparecer como un elemento disruptivo, que generalmente requiere un tiempo de desarrollo para ver si es aceptado o no, y si hace sentido entre las personas de un grupo para tomarlo como parte de su identidad.

En el caso del grupo MES las técnicas de parkour generaron cambios no solo en la motricidad del grupo de performers, sino en cambios de escenografía y de guion.

De este encuentro entre dos prácticas que podríamos pensarlas como alternativas, resultaron renovadas experiencias (en cuerpos y motricidades) para los ejecutantes del MES, que parecen habilitar caminos hacia otras estéticas, que buscan responder los nuevos obstáculos del entorno en el que nos desarrollamos, intentando un cambio de mirada de los demás.

Pudimos observar en el grupo MES ciertas pautas que lo aproximan a una actividad con sentido estético, desde muchos puntos de vista: su tarea está pensada desde un formato de performance callejera, el tratamiento de los objetos que manipulan y utilizan para las presentaciones poseen cierto grado de elaboración, los movimientos y destrezas que ejecutan están elaborados con el objetivo de transmitir un mensaje, un sentido, tratando de generar reflexión en su público, así como ellos mismos reflexionan buscando una identidad expresiva que les dé sentido a sus acciones en cada área de sus desarrollos (plásticos, músicos, expresivos)

No se observa en el grupo Parkour Bariloche la misma intencionalidad desde un aspecto expresivo ligado a la comunicación. Si bien realizan prácticas corporales con cierto grado de organización, con un contenido técnico bastante específico, con cuidados concretos sobre sus

movimientos, sus acciones y sus aprendizajes parecieran estar más dirigidos a objetivos más personales y más centrados en la búsqueda de cierta eficiencia de movimiento o al menos de “superación de obstáculos”.

También podríamos decir que la forma de organización y de toma de decisiones del Grupo MES son de carácter alternativo, en el sentido de buscar la reflexión grupal y el consenso en sus decisiones desde una visión horizontal (sean para armar una coreografía, o decidir los elementos que conformaran su escenario o utilería, o escribir la letra de las canciones, etc).

Espacio Público

Un punto en común entre ambas actividades podría encontrarse en el “uso alternativo del espacio público”, como generador de experiencias de movimiento. Los obstáculos pueden ser tanto una barrera para el acceso (como lo manifiesta el grupo MES), como una inspiración para superarse y generar nuevas respuestas, nuevas expresiones (como lo manifiesta Dewey).

En el caso del grupo MES la alternativa superadora que intentan visibilizar involucra la toma de consciencia por parte de todos, de algunos obstáculos que ponen barreras al acceso, pero en el desarrollo de sus ensayos ellos intentan generar nuevas destrezas expresivas partiendo de esos mismos obstáculos como inspiración.

El grupo Parkour Bariloche desarrolla sus prácticas desde los mismos objetos del espacio público y algunos de ellos son vistos por el grupo MES como barreras. Pero para el parkour son los objetos propios de su desarrollo.

Una diferencia clave entre estos dos grupos podría ser lo que para Dewey es la transmisión de emoción propia de un hecho expresivo. El parkour parece centrarse en el hecho superador del obstáculo y en las destrezas físicas y la voluntad mental desarrolladas por el entrenamiento. Lo que Dewey nombra como “descarga” y medios naturales.

El grupo MES se acerca a algunos objetos del espacio público desde el movimiento, pero su objetivo pareciera estar puesto en la expresión que tiene como inspiración ciertas emociones y reflexiones previas, que pretenden ser visibilizadas, transmitidas a un público.

Identidad

El grupo MES proviene de una conformación previa, La Murga del Tomate, por lo que podríamos decir que sus orígenes desde una formación estética son los de una práctica cultural propia de una identidad rioplatense. Quizás Bariloche este físicamente alejada del Río de La Plata, pero dentro de nuestro país hay cierta afinidad cultural que nos vincula de algún modo a ciertos orígenes culturales. Además debemos reconocer que este género posee más de 100 años de recorrido histórico, posee una gran cantidad de personas que la practican, existe un público ávido de consumir sus productos e incluso la celebración de Carnaval es una fecha conmemorada a nivel nacional.

Cabe resaltar que desde sus orígenes mismos la murga es vista, así mismo, desde un encuadre alternativo como manifestación cultural que se manifiesta en el entorno callejero-barrial urbano.

El parkour, por su lado, es una práctica que proviene directamente de Europa, de Francia como primer origen. Y podríamos decir que es una manifestación aún muy joven, con carácter alternativo, no institucionalizado, generalmente encuadrada dentro del ámbito callejero urbano. En la actualidad si bien ha crecido mucho en cantidad de practicantes, es difícil decir que sea una práctica popularmente extendida y reconocida.

Si es un punto de encuentro que ambas prácticas son practicadas en ámbitos urbanos, siendo la calle su lugar de manifestación. Y también es de destacar que (cada una a su manera) generan practicas desde aspectos de lo cotidiano.

Cuerpo y movimiento, la estética dentro de lo cotidiano:

Al hablar con un docente del grupo MES sobre cuál es el fin que persiguen, él se refirió a cierta búsqueda, a un “encuentro con su cuerpo”, Marcelo nos dijo *“buscamos percibir que tenemos un cuerpo, que se encuentra a veces con limitaciones”...“un cuerpo que reconozcamos” “y lo exponemos en la calle, que es de todos, y amplificado a través del arte, en su mismo*

escenario. Es fuerte. Esta dentro de lo cotidiano, en el lugar mismo donde se genera. La gente ve el espectáculo se lo lleva a su casa y lo medita". Se observa en estas reflexiones la búsqueda de un carácter expresivo del cuerpo, del movimiento.

Por su lado el grupo Parkour Bariloche no busca un modelo corporal exacto, ni trata de buscarse la perfección en su práctica; pero es cierto que ésta se ajusta a técnicas específicas, dentro de parámetros de lo que cada uno pueda. Si bien guarda ciertos parámetros asociados a lo estético, en cuanto al uso del tiempo y el espacio, al cuidado y dedicación en su técnica, no llegamos a definir en esta investigación el carácter expresivo en un sentido estricto para esta práctica. Así mismo, observamos que su técnica parece tener lazos que unen su práctica al de otras disciplinas con características estéticas bien definidas, como el circo o el cine.

Bibliografía seleccionada:

- Citro, Silvia (2012) "Cuerpos significantes", Travesías de una etnografía dialéctica. Editorial Biblos, Buenos Aires.
- Dewey John (1938) "El Arte como Experiencia", Fondo de Cultura Económica, México
- Guber, Rosana (2001) "La etnografía. Método, campo y reflexividad" Buenos Aires
- Guber, Rosana (2004) "El salvaje metropolitano" Paidós, Buenos Aires
- Parada, Joaquín "Parkour: el arte del desplazamiento", Tecnicatura en Periodismo Deportivo, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, <http://www.perio.unlp.edu.ar/pd/?q=node/682>
- Pedraz, Vicente (2008) "El cuerpo sin escuela: Ideario para una desescolarización de los aprendizajes corporales", en "Gobernar es ejercitar" Comp. Scharagrodsky P. Prometeo, Buenos Aires
- Schnaidler Rolando (2005) "La experiencia estética del movimiento". Trabajo presentado en las Jornadas de Cuerpo y Cultura – UBA.
- Williams Raymond (2000) "Marxismo y literatura", Ed. Península, Barcelona, España

Datos de los autores:

Prof. BIO Claudio Luis. Docente a cargo de la cátedra Ed. Física y Problemática Educativa 1, en la carrera de Educación Física del CRUB (Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue)
bio_claudio@yahoo.com.ar

CURRUHUINCA Guillermo Neyen. Estudiante avanzado de la carrera de Educación Física, ayudante de cátedra E. F. y Problemática Educativa 1, carrera de Educación Física del CRUB (Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue)
guille.curru@gmail.com